

Artes y Literatura Italianas

Código: 103395
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	3	0
2501801 Estudios de Catalán y Español	OT	4	0
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	3	0
2501902 Estudios de Inglés y Catalán	OT	4	0
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	3	0
2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas	OT	4	0
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	3	0
2501910 Estudios de Inglés y Español	OT	4	0
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	3	0
2501913 Estudios de Inglés y Francés	OT	4	0

Contacto

Nombre: Rossend Arqués Corominas
Correo electrónico: Rossend.Arques@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No procede

Objetivos y contextualización

La asignatura Arte y Literatura Italianas pretende ser, por un lado, una introducción a la metodología del estudio de la interrelación entre las artes y la literatura y, por el otro, un análisis de esta interrelación a lo largo de la historia en cuatro ámbitos diferentes:

- Literatura y arte pictórico en la historia literaria italiana medieval: Dante, Petrarca y Boccaccio
- Literatura y arte en el Renacimiento italiano: el teatro y la perspectiva
- Fotografía y literatura italiana: del realismo al neorrealismo
- Novela histórica y pintura de género: Caravaggio, Artemisia Gentileschi y Anna Banti

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno debe demostrar

- Haber alcanzado los contenidos expresados en el temario e identificar cualquiera de sus puntos en el contexto que le corresponde.
- Ser capaz de analizar, procesar e interpretar cualquier tipo de material adicional de acuerdo con los contenidos del temario y situarlo en el marco correspondiente.
- Demostrar haber hecho unas lecturas mínimas exigidas (libros y / o capítulos especialmente indicados y / o artículos recomendados).
- Haber alcanzado un conocimiento integral y global de la materia mediante la articulación y la relación existente entre los diferentes puntos en los que se divide el temario.

Competencias

Estudios de Catalán y Español

- Analizar una amplia variedad de textos escritos en lengua italiana a fin de reconocer las características fundamentales de la cultura y de la literatura italianas.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Catalán

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y de Clásicas

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Español

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Estudios de Inglés y Francés

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua italiana.

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar las metodologías oportunas para la lectura e interpretación de dichos textos.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos a la generación de investigación innovadora y competitiva de nivel básico.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos a mejorar el conocimiento público general de la diversidad lingüística y/o cultural.
4. Argumentar ideas y opiniones con precisión en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
5. Comprender textos avanzados, académicos o profesionales en las lenguas propias y en las adquiridas en el Grado.
6. Describir la evolución histórica y temática de la literatura, el cine, el teatro y el arte italianos.
7. Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos formales y científicos.
8. Generar estrategias conducentes al aumento y mejora del respeto mutuo en entornos multiculturales.
9. Identificar las principales corrientes literarias y artísticas, los autores y las obras de la literatura y el arte italianos.
10. Identificar y entender la evolución de la lengua literaria en Italia y de los lenguajes artísticos.
11. Leer y comprender textos literarios, artísticos y culturales en italiano de las principales épocas.
12. Localizar y organizar información relevante disponible en internet, bases de datos, etc.
13. Trabajar de forma autónoma y responsable en un entorno profesional o investigador para conseguir los objetivos previamente planificados.

Contenido

Este curso de "Arte y literatura italianos" quiere ser una mirada diferente y conjunta dirigida a algunos momentos del arte y la literatura italianos de gran importancia tanto en lo referente a la cultura italiana como a la internacional. La difícil elección que hemos realizado intenta focalizar la atención en algunos de los momentos, los autores y los artistas más relevantes. Las lecturas que planteamos son las siguientes:

Dante, *Comedia* (Infierno; cantos 1, 5, 13, y 26; Purgatorio: cantos X-XII; Paraíso: canto 1 (dossier)

Petrarca, Sonetos del *Cancionero* (dossier)

Boccaccio, *Decamerón* (selección) (dossier)

Leon Battista Alberti, *Sobre la Pintura* (recurso electrónico)

Los escritores sicilianos siglos XIX y XX: Vittorini, *Conversazioni in Sicilia*

Futurismo: manifiestos

Anna Banti, *Artemisia*

Metodología del análisis comparado entre la literatura y las artes

1.1. La literatura y los demás artes: de qué manera la literatura habla con el arte visual. Cuestiones de método.

1.2. Temas, motivos y mitos

1.3. poéticas cruzadas

1.4. El écfrasis

2. Algunos ejemplos de la interrelación entre pintura y literatura:

2.1. Edad Media y Renacimiento

2.1.1. La *Commedia* de Dante (Infierno 1, 3, 13, 26, 34; Purgatorio 10-12; Paraíso) (dossier)

- 2.1.2 El *Canzoniere* (sonetos) y los *Triunfos* (antología) de Petrarca (dossier)
 - 2.1.2.1 El retrato de la dama: Lorenzo dei Medici, Pietro Bembo, Giovanni della Casa, Gaspara Stampa (dossier)
- 2.1.3. Boccaccio y las artes (cuento sobre Giotto, Decameron, jornada VI, narración V)
- 2.1.4. Individuo y arte en el Renacimiento:
 - 2.1.4.1. Leon Battista Alberti, *De pictura*
 - 2.1.4.2 Benvenuto Cellini, *Vida*
 - 2.1.4.2. Michelangelo, Poesía
 - 2.1.4.4. Leonardo, *Trattato della pittura* (<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lb000840.pdf>)
- 3. Arte y literatura italianos modernos y contemporáneos:
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Algunos ejemplos:
 - 3.2.1 El futurismo.
 - 3.2.2. La pintura y la narrativa metafísica (De Chirico, Savinio)
 - 3.2.3. Fotografía, arte y literatura siciliana
 - 3.2.4.1. Giovanni, Verga, la fotografía
 - 3.2.4.2. Elio Vittorini, *Conversazione in Sicilia*
 - 3.2.4.3. Leonardo Sciascia
 - 3.2.5. La recuperación de Caravaggio: literatura y pintura de género:
 - 3.2.5. Anna Banti, *Artemisia*.

El curso tendrá dos bloques sucesivos. El primer bloque tratará el tema en la literatura italiana de Dante al Renacimiento y el segundo en el período que va del Realismo (s. XIX) a mediados del siglo XX.

Metodología

La asignatura de Cine y literatura italianos es de carácter teórico-práctico.

En términos generales, se dirigirá el aprendizaje mediante el siguiente conjunto de técnicas y acciones:

- Clase magistral con apoyo TIC y discusión colectiva
- Lectura, interpretación y comentario de textos
- Realización de ejercicios individuales y en grupo, tanto escritos como orales
- Realización de actividades autónomas: ejercicios en entorno Moodle, preparación de las pruebas, lecturas, redacciones, búsqueda de informaciones en Internet ...
- Intercambios en clase (profesor-estudiante, estudiante-estudiante)

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases con participación activa	30	1,2	3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Lectura y comentario de textos	15	0,6	3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tipo: Autónomas			
Lectura y comentario de textos	25	1	3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
Estudio de los textos, materiales y bibliografía	25	1	3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13

Evaluación

La evaluación será continua (100%) en base a los siguientes apartados:

- Seguimiento y participación en clase 30%
- Reseñas y trabajos escritos 40%
- Prueba de síntesis 30%

-Para tener derecho a la evaluación (o en su caso la reevaluación), el alumnado debe haber sido evaluado en un conjunto de actividades cuyo valor equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total.

-Sólo tienen derecho a la reevaluación (total o parcial, según sea necesario) los / las estudiantes que, habiendo suspendido, tengan al menos una nota media final de 3,5.

-Las tareas relacionadas más directamente con la actividad docente en clase quedan excluidas de la reevaluación.

-Será necesario aprobar cada una de las partes reevaluables para poder tener derecho a la media global.

-La recuperación consistirá en una prueba de síntesis de la parte recuperable de la reevaluación.

-Los estudiantes italianos Erasmus deberán consultar las condiciones de evaluación al profesor de la asignatura.

- La responsabilidad del seguimiento de las actividades formativas y de evaluación recae exclusivamente en el estudiante.

-El plagio total o parcial de cualquiera de los ejercicios y trabajos presentados se considerará automáticamente un Suspenso de toda la asignatura y no sólo del ejercicio plagiado.

-En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Participación en las actividades propuestas durante el curso, en grupo o individualmente.	30	15	0,6	4, 5, 8, 9
Prueba de síntesis	30	15	0,6	3, 2, 1, 4, 5, 6, 8,

Reseñas, trabajos escritos y presentaciones relativas a las adaptaciones estudiadas.	40	25	1	4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13
--	----	----	---	----------------------------

Bibliografía

Bibliografía teórica i crítica

Boulnois, O., *Au-delà de l'image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge Ve-XVIe siècle*, París: Seuil, 2008.

Ciccuto, M., *Figure d'artista. La nascita delle immagini alle origini della letteratura*. Fiesole: Cadmo, 2002.

Ciccuto, M., *Icone della parola. Immagini e scrittura nella letteratura delle origini*. Mucchi, 1995.

Ciccuto, M., *L'immagine del testo. Episodi di cultura figurativa nella letteratura italiana*. Bonacci, 1990.

Cometa, M., *La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale*, Milà: Raffaello Cortina, 2012.

Crivelli, R., *Gli accordi paralleli letteratura e le arti visive del Novecento*. Bari: Adriatica, 1979.

Fagone, V. (ed.), *Arte e letteratura. Dal futurismo ad oggi*. Bergamo: Lubrina, 1998

Franceschetti, A. (ed.), *Letteratura e arti figurative. Atti del II Convegno dell'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana*. Firenze: Olschki, 1988.

Pantini, E. "La literatura y las demás artes", en Gnisci, A. (ed.), *Introducción a la literatura comparada*, Barcelona: Crítica, 2002, pp. 215-240.

Guillén, C., *Entre lo uno y lo múltiple*. Barcelona: Crítica, 1985.

Mengaldo, Pier Vincenzo., *Tra due linguaggi. Arti figurative e critica*. Torí: Bollati Borenghieri, 2005.

Monegal, A (ed.), *Literatura y pintura*. Madrid: Arco, 2000.

Praz, M., *Mnemosyne. Parallelo tra la letteratura e le arti visive*. Milà: Mondadori, 1971.

Welleck, R. I Warren, A., *Teoría literaria*. Madrid: Gredos, 1981, cap. XI, pp. 149-167.

Lecturas obligatorias:

- Dante, *Comedia*: selección de cantos (dosier electrónico)

- Petrarca, *Los Triunfos* y otros textos (dosier electrónico)

- Boccaccio, *Decameron*, Barcelona: Edicions 62 (Madrid: Cátedra, 2007).

- Maquiavelo, *La mandrágora*, en *Teatre del Renaixement*, Barcelona: Edicions 62, 1985 (Madrid: Tècnos, 2008).

- Leon Battista Alberti, *Sobre la pintura* (recurso electrónico).

- E. Vittorini, *Conversación en Sicilia*, Madrid: Gadir, 2004.

- A. Banti, *Artemisia*, Barcelona: Alfabia, 2008